

中国影视业在亚洲影视业新格局中的文化定位及其历史使命

张智华

(北京师范大学 艺术与传媒学院,北京 100875)

摘要:亚洲电影电视正在崛起,亚洲影视业新格局在不断变化,中国应该发挥文化优势,进一步进行影视体制改革,大力发展影视文化产业,力争在亚洲影视业新格局中处于领先地位,并具有举足轻重的作用,这是我国影视业的文化定位。我国文化资源非常丰富,取之不尽,用之不竭,影视类型多种多样,发展潜力应该超过其他亚洲国家。亚洲一些国家与欧美合作,制作了一些引人注目的合拍片,这对我国影视业的发展是一个促进。我们在合拍片中既应与国际接轨,又应保持民族特色,这是我国影视业的历史使命。

关键词:影视业;文化定位;历史使命

中图分类号:J992

文献标识码:A

文章编号:1673-5420(2007)03-0038-05

—

亚洲电影电视正在崛起,亚洲影视业新格局在不断变化。风水轮流转,这十几年来日本电影电视、印度电影、伊朗电影、韩国电影电视都相继风光了好几年。日本、印度、伊朗、韩国等亚洲国家电影电视的兴起,为我国电影电视业的发展提供了学习和借鉴的经验。这些国家电影电视创作人员研究和探索新的电影电视表现手法,不懈地创作出形态多样的民族电影电视精品。与此同时,日本、印度、伊朗、韩国等国电影电视界正在形成的先进制片模式和管理方式也为我国的电影电视改革与创新提供了有益的启示。

最近几年韩国、越南、泰国影视产业发展较快,尤其是韩国影视产业取得了令人瞩目的成就,在亚洲乃至世界上产生了较大的影响。韩国电影电视的发展是他们开放竞争所带来的硕果。韩国政府将文化产业作为振兴 21 世纪韩国经济的主要支柱性产业之一,不断完善电影电视业的政策,同时在资金上加大扶持力度,通过采取银行低息贷款、政府提供电影电视振兴基金的补助等实质性措施,鼓励电影电视制作者进行电影电视制作。这些措施的落实,使韩国电影电视产业和市场日益兴旺,不断取得佳绩。

从目前韩国电影电视的发展态势来看,韩国电影电视可以成为支撑并带动韩国文化产业发展的主力军。

文化产业与航空航天、石油、电信在美国最近十几年各种产业创收中一直比较稳定地处于前 4 名,日本、韩国把发展文化产业作为一项重要国策,实践证明发展文化产业在经济、文化、就业等方面产生了良好的效果。因此,我国深入进行影视文化体制改革、大力发展影视文化产业,已经成为一项重要的工作。党的十六大明确提出发展文化产业,影视文化产业是其中一个重要组成部分。

新中国成立 50 多年来,特别是改革开放以来,我国的影视业随着国家的经济发展、科技进步,取得了显著的成绩,形成了较大的规模,奠定了良好的产业发展基础。目前,我国有电台、电视台 1 900 多座,共开办电视节目 2 200 多套。有近 70 家电影制作单位,年生产故事片 100 余部。广播影视节目制作经营机构有近 900 家,电视剧制作机构 300 多家,年生产电视剧 1 000 多部 10 000 多集。基本建成了有线、无线、卫星等多技术、多层次混合覆盖的全国广播电视网,广播电视人口覆盖率已经分别达到 93.34% 和 94.61%,其中有线电视网已近 400 万公里,有线电视用户超过 1 亿。全国共有电影院 6 000 多家,已建成区域和跨区域电影放映院线 35 条。从

影视节目的生产制作量、整体技术水平和规模以及实际覆盖人口来看,我国已经成为广播影视大国。与影视事业发展相伴随,影视的产业经营也进行了积极的探索,取得了显著成果。1982年,全国广电系统总收入9.83亿元,基本属于财政拨款。2002年,全国广电系统总收入已达514亿元,其中广告收入超过280亿元,财政拨款75.84亿元,财政拨款仅占总收入的14.75%。由此可见,影视已经从主要依靠财政拨款转为以经营创收为主、财政拨款为辅,影视的产业功能和良好的开发前景正日益显露出来。

2003年中国电影集团(以下简称中影)投资拍摄了50多部影片,占据国产电影总量的半壁江山。2003年下半年中影集团被列为国家文化产业改革试点单位,中影开始股份制、劳动分配等制度改革的试验。2004年底第一期试验告一段落时,总结经验,向全国同行业推广。中影的特殊身份使它责无旁贷地站在改革的前沿。影视基地的建设被列为中影集团的一个产业大行动,建造一个现代化的影视制作基地,用先进的设备、优质的服务,为全国乃至世界的影视制作提供一个功能完善的平台,这项需要大量资金投入的产业可以成为中影的一大优势。中影最近几年投资1亿多元组建的华龙影视数字制作公司,在特技制作方面发展为全国同行业的龙头,这为中影继续致力于引进和发展高科技、构筑影视平台增加了信心。2003年中影建成了50家数字电影院,使中国数字影院的数量名列世界前茅。这是依托高新技术、促进产业升级的正确之路。

深化体制改革,发展市场主体。《电影剧本(梗概)立项、电影片审查暂行规定》的颁布,改变了原来所有影片都要审查剧本的办法,现在只要审查电影剧本梗概就可以了。按照新的规定,国产电影除重大革命历史题材、特殊题材、国家资助影片、合拍片四类外,不必再向电影局申报剧本,只需提供1000字的故事提纲即可;与香港合拍的影片,不限制故事发生的地域,不限制演员比例;与外国合拍片演员比例为1比1。这有利于电影的发展。

电影审查制度的改革进一步深化,在广东、北京、上海等7省、市试点实施新的电影“属地审查制度”。7省、市辖内出品的影片将由当地广电局进行审查。陈旧的电影审查制度一直扼锁着国产电影走向市场的咽喉。过去电影审查强调意识形态功能而忽视其市场属性,其审查标准就像悬在电影人头上的“达摩克里斯之剑”,不知道什么时候会落下来。

为此一些导演宁愿拍摄滥片,也不愿被卡住。而施行“属地审查制度”,无疑会让电影审查与市场更加贴近,效率也会大大提高。

扩大投资、融资渠道,放宽市场准入。2003年7月《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》正式签署,一举打开了香港电影通往内地市场的大门,让香港电影获得了与大陆片几乎同等的待遇:香港公司拍摄的华语影片经内地主管部门审查通过后,可不受配额限制,作为进口影片在内地发行;香港与内地合拍的影片可视为国产影片在内地发行,合拍电影的导演、编剧等制作人员取消身份限制。此举给内地电影制片业带来巨大挑战与刺激。

民营影视公司制作影视所占比例越来越大。2003年11月国家广电总局出台了《电影制片、发行、放映经营资格准入暂行规定》(以下简称《规定》),鼓励境内国有、非国有单位(不含外资)与现存国有电影制片单位合资、合作成立电影制片公司或单独成立制片公司,“取得《摄制电影许可证》的电影制片公司,则依《电影管理条例》享有与现有国有电影制片单位同等的权利和义务。”此《规定》从2003年12月1日起施行,意味着国内电影制片领域的政策壁垒被彻底打破,长期被国有电影制片厂垄断的制片权等相关特权被彻底取消,包括民营企业在内的所有境内单位都可以申请成为制片主体,这给国内各种形式的资本带来一个新的商机。将有更多的民营等多种资本投入到电影电视的制作之中,这也给国有电影制片厂的改革与重生带来更多新机遇。从2004年已经完成的影片来看,其中国有电影制片厂、民营公司和合拍片大约各占三分之一。

影片数量的不断增加,给发行商和放映商带来巨大的商机。2003年,国家电影局向7家民营企业首批颁发了《电影片发行经营许可证》,它们因此获得了国产电影的国内发行资格。此举打破了长期以来由国有企业控制的国产电影发行格局。今后将有更多民营资本加入电影发行领域,电影发行行业也将出现新一轮的“洗牌”。民营发行公司的逐步进入,将推动电影市场化向纵深发展。与国有电影企业相比,民营发行公司观念更新颖、机制更灵活,可以为制片方和放映方提供最优质的服务,从而使整个电影市场充满活力。

中国第二家享有经营进口片发行业务的电影发行企业——华夏电影发行公司在北京挂牌成立,一举打破中影公司对进口影片发行权近50年的垄断,被业界称为“中国电影史上一件具有里程碑意义的

事件”。由19家实力较强的制片、发行及院线企事业单位共同投资的华夏电影发行公司,拥有与中影公司完全对等的经营范围和权限。两公司根据各自发行优秀国产片及进口片的成绩竞争发行进口片的份额。中影垄断被打破,不仅可以丰富节目源,改善服务态度和经营策略,而且各院线和影院可选择不同的发行公司,选择低价格的影片,让观众在较短时间内获益。

目前,我国电影电视界迫切需要解决的是电影电视立法问题,如何建立一套公开、公平、严格、严谨的制度规范,让电影电视产业与市场中的各方都在有章可循的条件下,厘清各自的权利,理顺相互的关系,使电影电视产业与市场能够顺利、健康地发展。

二

我国文化资源非常丰富,取之不尽,用之不竭,影视类型多种多样,发展潜力应该超过其他亚洲国家。

伊朗电影以儿童片见长,如《小鞋子》、《何处是我朋友的家》、《小芭舒》等。但长时期以儿童题材电影为主,未免有些单调。泰国电影在艺术形象方面大胆创新,大致可以分为四种:第一种艺术形象为人妖,人妖不男不女、亦男亦女,以《人妖打排球》为代表;第二种艺术形象借助动物的形象表现人的情感与精神,以《灵蛇爱》为代表;第三种艺术形象为主要人物超越了年龄和伦理的束缚,被世俗社会称为“孽种”,以《晚娘》为代表;第四种艺术形象为鬼,这鬼与人一样有情有义,不过超越了生死的界限,超越了时间和空间的限制,以《鬼妻》为代表^[1]。但看了十部以后,会觉得有点怪异。我国电影题材丰富多彩,应有尽有。

我们应该遵守影视产业的规律,以发展为主题,以体制改革为动力,以结构调整为主线,以科技创新为支撑,以依法管理为保障,不断增强活力、壮大实力、提高竞争力,发展先进文化,满足人民日益增长的精神文化需求。大力推进影视产业发展,逐步形成产业体系完整、结构合理、整体技术水平先进、市场主导作用明显的格局,使影视产业成为国民经济的新型产业和新的经济增长点,成为我国精神文化产品的重要生产基地。

2003年以来,按照中央关于文化体制改革的总体思路和部署,遵循电影作为可经营的文化产业的发展方向,广电总局起草了纲领性的《关于加快电

影产业发展的若干意见》,并出台了一系列电影改革政策和措施。这些政策措施降低了电影制片、发行、放映领域的资格准入门槛,搞活了电影流通领域,减少了政府审批环节,形成了电影投资主体的多元化格局,解放了电影生产力,积极地推动了电影产业的发展与繁荣。

产业化方向的电影改革为电影发展营造了良好的环境。中央提出的改革方向,得到了电影界的拥护和支持,在社会上也产生了良好反响。围绕电影产业化这个大局,电影创作生产管理工作不断探索新的方式方法,更加尊重电影艺术规律和电影市场规律,尽可能为电影创作生产提供优质条件和良好服务,促进了优秀影片的不断涌现。

创作、制片、宣传、发行、放映等各方面都按照产业化的要求统筹谋划、努力创新,争取把国产影片的创作成果转化为市场优势,进一步树立广大观众对国产影片的信心,真正打造出有声有色、热潮不断的国产影片市场,进而不断提高民族电影的文化品格和审美品格,开创中国电影不断繁荣、持续发展的崭新局面。

面向市场、面向观众的多样化影片不断出现。2004年至2007年生产了一批题材丰富、类型多样、构思新颖、艺术精良的影片,满足了观众多层次的精神文化需求,活跃了电影市场。《暖》、《手机》、《天地英雄》、《天下无贼》、《疑案忠魂》、《自娱自乐》、《芳香之旅》、《我们手拉手》、《功夫》、《无极》、《墩子的故事》、《花腰新娘》、《独自等待》、《如果·爱》、《生死牛玉儒》、《东京审判》、《天狗》、《理发师》、《霍元甲》、《伤城》、《墨攻》、《龙虎门》、《望山》、《疯狂的石头》、《云水谣》、《图雅的婚事》、《美丽家园》、《心急吃不了热豆腐》、《别拿自己不当干部》、《爱情的牙齿》、《三峡好人》等影片,对适应不同层次的电影市场进行了有益的尝试。在电影市场中,《功夫》、《可可西里》、《生死牛玉儒》、《东京审判》、《疯狂的石头》等影片都获得了观众的广泛欢迎与较好的经济效益。《英雄》、《十面埋伏》、《首席执行官》在亚洲国家与北美主流市场成功上映。2005年中国国产电影的海外票房收入达16亿元人民币。《生死牛玉儒》投资600万元人民币,国内票房2000万元人民币。《东京审判》投资1300万元人民币,票房2000万元人民币,获2006年第八届长春电影节评委会特别奖。2006年《疯狂的石头》以300万元人民币的投入,取得了2300万元人民币票房的喜人成绩。

贺岁片已经成为深受我国观众喜爱的电影样式,近几年的贺岁档期,推出了冯小刚、周星驰、冯巩等执导的明星荟萃、制作精良的贺岁大片,中国内地与香港、台湾的电影人共同奉献给观众一道道电影盛宴。近几年的贺岁片尝试改变以往一部影片主打贺岁档期的局面,充分满足观众的期待,营造出欢乐喜庆的节日气氛,引爆贺岁档期的电影市场。

继续保持现有电视产业特别是广告经营的持续增长。积极开办付费电视,使之成为电视产业经营的又一个重要收入来源。积极扩大电视节目经营和资源开发,要面向观众、面向市场、面向国外扩大电视剧、电视节目的销售,增加节目销售收入。要适应多媒体综合性发展的趋势,以电视为龙头对经营性资源进行电视、广播、电影、音像、报刊、出版等多种媒体的多重开发、多重利用。

电影要加快产业化转变步伐,以强化电影创作为基础和核心,多渠道、多层次、多品种开发电影产品,全面搞活市场,形成综合效益,改变过去长期单纯依靠影院票房收入的状况,真正建立起符合当代电影产业发展规律的比较完善的产业链。要运用资本运营的办法,吸收各方面资金组建股份制电影公司和电影上市公司,制作“国产大片”,以此带动和促进国产电影的发展。要保持国产影片在国内电影消费市场的主导地位,同时积极开拓国际市场,不断扩大在国际市场上的份额,努力取得良好的经济效益。

不断完善的电影电视产品的多元盈利模式为电影电视成本回收提供了丰富的渠道。目前,电影产品单纯依靠票房收入的单一经营方式已经被打破,影院票房以外的收入在影片的整体效益中越来越占据重要的地位。电影电视音像市场逐步活跃起来,国产电影、电视剧的DVD、VCD版权收入普遍大幅度提高,出售电视播映权、预售海外版权、打入国际电影电视市场、电影电视形象产品的开发等丰富的电影电视盈利模式都拓宽了影片与电视剧的销售渠道,电影电视产品在完整的产业链中开始出现资金的良性循环,逐步恢复起电影电视制片的“造血功能”。

2004年上半年,我国电影业呈现出蓬勃发展的良好态势和旺盛的活力。在2003年电影产量实现140部的基础上,2004年的电影产量大幅度跃升。截止6月底,电影审查委员会已审查通过混录双片106部,达到了电影产业化政策实施以前全年的生产水平。电影产量的历史性突破,标志着中国电影

产业化改革进展顺利、初见成果,我国电影产业化发展的道路方兴未艾,充满希望。

动画片方面,目前日本处于优势阶段。我国应加快推进国产动画产业的振兴,更新创作观念,充分引入市场机制,强化市场运作,建立完善的产业结构体系,扩大动画生产规模,创造动画品牌,逐步改变国内动画市场“外强我弱”的局面,在占领国内市场的同时,积极打入国际市场,参与国际竞争。

我国动画片制作开始出现上升趋势。广电总局发布的《关于发展我国影视动画产业的若干意见》,调动了社会资金对动画影片创作的积极性,开启了潜力巨大的国产动画影片的市场。2006年,立项的大型动画影片有30部之多,数量是往年的5~6倍。

让中央电视与地方电视公平竞争,并协调两者之间的关系。中央电视台的新闻联播、焦点访谈等,湖南卫视的快乐大本营、安徽卫视的周末大放送、山东卫视的道德与法制等节目的稳定观众人数都在5000万以上。这说明省级卫视不仅组合覆盖优势日益显著,而且一批王牌栏目已初步形成。实力的增强必然带来市场的扩张。2002年是28家省级卫视广告整合正式推广的第一年。2003年10月18日,28家省级卫视再次聚会郑州,试图形成广告同盟与央视分食全国广告市场。地方电视台在地域文化的表现上有一些特色,应该给予鼓励。

三

亚洲一些国家与欧美合作,制作了一些引人注目的合拍片,这对我国影视业的发展是一个促进,我们在与国际电影电视集团合作中,在合拍片中,既应与国际接轨,又应保持民族特色,这是我国影视业的历史使命。北京大学艺术学院教授彭吉象说:“从根本上讲,影视艺术的民族性就是如何在影视作品中体现民族文化的问题。一方面,影视艺术越具有民族性也才越具有国际性,对于传统文化的继承是影视艺术民族性的沃土;另一方面,影视艺术更需要对于民族的历史和现实进行深刻反思,运用现代意识对于传统文化进行关照与超越则是影视艺术时代性的需要。显然,正是这种继承性与超越性,构成了中华民族影视艺术文化价值与审美价值的深层内蕴。”^[2]此话确有道理。

我国在合拍片管理方面有较大的改进,颁布了《中外合作摄制电影片管理规定》、《电影制作、发行、放映经营资格准入暂行规定》、《外商投资电影院暂行规定》等政策法规,除国内演员必须占主要演员人数的三分之一外,故事地域、其他主创人员比例都将不再受到限制。民营影视文化公司,经批准可独立开展中外合作摄制电影的业务等。2004年华纳与中影集团合作,在北京、上海成立中外合资电影制作公司。

在电影制作、发行、放映经营资格准入方面,规定境内国有、非国有单位(不含外资)不仅可以与现存国有电影制片单位合资、合作电影制片公司,而且在连续以《摄制电影许可证(单片)》的形式投资拍摄了两部(含两部)以上电影后,就可以独立成立电影制片公司,享有与国有制片单位同等的权利和义务。此外,还允许外资参股与境内现存国有制片单位合资、合作成立电影制片公司,但外资在注册资本中的比例不能超过49%。

韩国电影界目前正与好莱坞就取消“电影配额制”进行谈判,韩国公平交易委员会认为在国产影片市场占有率达到50%的时候是否应该放宽制度,提高竞争力,谈判结果现在不明朗。在我国也有类似的电影配额制存在,电影局规定电影院每年必须有三分之二时空放映本土电影,事实上大部分影院都没有完全履行。

在市场准入方面,外资将被允许与国有制作单位合作成立制片公司,民营公司发行门槛进一步降低,外资还将允许在部分城市控股建设、管理影院。

目前中国电影加入院线的影院近1100家,只有2000块左右的银幕。由于资金紧缺,近些年进行建设、改造的影院仅有60多家,其中外资参与改建的影院为20多家,改建后的银幕数336块。影院改建的数量虽然不多,但改建后影院的票房收入已占到全国票房的45%左右。因此,国家广电总局、商务部和文化部共同修订了《外商投资电影院暂行规定》,在继续强调中外合资电影院中方注册资本比例不得低于51%的同时,进一步放宽了外方投资比例的限制,在京、沪等7个经批准城市的影院,允许外方投资比例达到75%。

2003年4月,上海文广新闻传媒集团与CNBC亚太宣布结为战略联盟。根据协议,文广旗下的上海电视台财经频道,将每天为CNBC亚太制作两档直播节目,通过CNBC的全球收视网络,用英语向全球观众播出中国的财经信息。

积极实施“走出去”工程,谋求国际化发展。2004年法国戛纳电视节于3月29日至4月2日举行,2004年适逢“中法文化年”,根据国家广电总局“走出去”工程的整体部署,广电总局在电视节期间举办“中国日”主题活动,充分利用这一全球顶尖电视媒介业者云集的大好时机,展现中国广播电视的风采。

2004年至2007年,电视节目、电视栏目、电视频道发展较多,数字电视正在逐步推广,经济效益不断提高。据南方电视台《收视与广告》第73期载:“2006年全国广电系统总收入1089亿元,年均增长率22.2%。”但是,平庸的、粗糙的乃至垃圾般的节目也在增加,精品栏目、品牌栏目较少。最近几年我国电影在数量、票房等方面逐年增加,2004年为212部,2005年为240部。中国电影票房2004年达15亿元人民币,2005年为20亿元人民币,“2006年中国内地出品故事影片达到330部,再创历史新高。2006年中国国内电影票房收入达到26.2亿元人民币,电影综合收入(包括内地票房、海外销售及票房、电影频道广告等项收入)达到57.3亿元人民币,均创历史新高。”^[3]这种状况让人既喜又忧,电影电视数量众多,往往泥沙俱下、鱼龙混杂,优秀之作所占比例太小,一些电影电视模仿、拼凑成分较多,创意太少。原因多种多样,电影电视与民族文化、与现实社会结合是否紧密是其中一个重要方面。不管是国营、民营,还是中外合资拍电影电视,都应该积极发掘民族文化的精华,表现现实社会人们真正关心的内容,在娱乐中展示真善美。

参考文献:

- [1] 张智华.影视文化传播.北京:文化艺术出版社,2004.
- [2] 彭吉象.全球化语境下的中华民族影视艺术//全球化与中国影视的命运.北京:北京广播学院出版社,2002:6.
- [3] 尹鸿,詹庆生.2006年中国电影产业备忘.电影艺术,2007(2):5.

作者简介:张智华(1963-),男,安徽合肥人。北京师范大学艺术与传媒学院教授,研究生导师。在《中国社会科学》、《文学评论》、《文艺研究》、《当代电影》、《电影艺术》、《中国电视》、《中国广播影视学刊》等学术刊物上发表论文八十余篇,出版《影视文化传播》等专著三部。